

Kharla Marcela Hernández Melgar

Soprano

Recital de graduación para optar por el grado de Licenciatura en
Música con énfasis en la interpretación y la enseñanza del Canto

Profesor: Lic. Franklin Castro Steller.
Pianista acompañante: M.M. Josué Ramírez Palmer

Día: Jueves, 29 de noviembre de 2018.
Hora: 7:00 pm

Universidad Nacional
CIDEA
Escuela de Música
Auditorio Óscar Alfaro

Programa

E pur così in un giorno...Piangerò la sorte mia
De la ópera “Julio César en Egipto”
Aria de Cleopatra, reina de Egipto.

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Wiegenlied im Sommer
Canciones de juventud
IHW 17. N° IV

Hugo Wolf
(1860-1903)

Mausfallensprüchlein
Canciones de juventud
IHW 17. N° VI

Peter, Peter
Del Musical “Peter Pan”
Canción de Wendy.

Leonard Bernstein
(1918 - 1990)

La tarantula é un bicho mú malo
De la zarzuela “La tempranica”
Aria de Grabié.

Gerónimo Giménez
(1854 - 1923)

Après un Rêve

Trois mélodies.

Op. 7 n° 1

Gabriel Fauré

(1845 - 1924)

Crudele? Ah, no mio bene!...Non mi dir

De la ópera “Don Giovanni”

KV 527

Recitativo y Aria de Donna Anna.

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Ach, ich fühl's

De la ópera “La Flauta Mágica”

KV 620

Aria de Pamina.

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Nocturno de amor

Benjamín Solís Menéndez

(1932-)

Vuelo supremo

Seis canciones con textos de Marchena

N° I

Félix Mata

(1935-1980)

Temerari...Come scoglio

De la ópera “Così fan Tutte”

KV588

Recitativo y Aria de Fiordiligi.

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Georg Friedrich Händel

(1685-1759)

Compositor alemán, nacionalizado inglés en el año 1726. Es uno de los más grandes íconos del periodo barroco en la música. Entre sus obras podemos encontrar 43 óperas, 26 oratorios entre ellos la famosa obra, El Mesías, compuesta en 1742 y un legado coral distinguido. Sus óperas fueron casi por completo olvidadas y prevalecen algunas arias y pasan a segundo plano a diferencia de sus oratorios, una de sus óperas más representada en la actualidad, probablemente por sus personajes históricos es *Giulio Cesare in Egitto*.

Julio César en Egipto

Ópera seria italiana, en 3 actos del libretista Nicola Haym del libreto original de Francesco Bussani y del compositor Georg Friedrich Händel, fue presentada por primera vez en Londres en el año 1724. Historia dramática donde se toman temas sobre política, amor, venganza.

Se desarrolla en Alejandría, Egipto en año 48 a.C.

Julio César y sus tropas llegan a las orillas del río Nilo tras derrotar a las fuerzas de Pompeyo. Cornelia, ruega piedad para la vida de su marido. César acepta, pero Ptolomeo, quien dirige Egipto con su hermana Cleopatra, ordena el asesinato de Pompeyo y envía a Cesar la cabeza del muerto en señal de amistad. Cesar enfurece con este acto y decide ir a visitarlo junto a Cornelia y a Sesto (Hijo de Cornelia y de Pompeyo)

Sesto quien promete venganza, entra al palacio deseando luchar con Ptolomeo, por haber matado a su padre pero no tiene éxito y lo arrestan.

Cleopatra disfrazada, intenta seducir a César para aliarse y eliminar a su hermano Ptolomeo y así proclamarla reina de Egipto.

César escucha a sus enemigos aproximándose, Cleopatra revela su identidad y pide a César que huya. Ptolomeo, escucha el anuncio de que César, intentando huir de sus soldados ha muerto al saltar por una ventana.

Ptolomeo celebra su victoria sobre Cleopatra, pero él no sabe que César ha sobrevivido a su caída desde la ventana. Sesto encuentra a Ptolomeo en su palacio cortejando a su madre y finalmente lo mata.

Cleopatra y César se reencuentran y están felices. César proclama a Cleopatra como reina de Egipto y promete ayudar a su reino. Se encuentran victoriosos, declaran su amor y la gente aclama su felicidad y la llegada de la paz a Egipto.

E pur così in un giorno... Piangerò la sorte mia
Aria de Cleopatra, reina de Egipto.

Ptolomeo ordena encarcelar a Cleopatra por implicarse amorosamente y aliarse con César, el cual en este punto consideran muerto.

Cleopatra se lamenta por todos estos acontecimientos tan cambiantes, contempla lo que el destino le ha dado y defiende que aun estando muerta, podría regresar y perseguir a su hermano.

E pur così in un giorno
perdo fasti e grandezze?

Ahi fato rio!

Cesare, il mio bel nume, è forse estinto;

Cornelia e Sesto inermi son,

né sanno darmi soccorso. Oh Dio!
non resta alcuna speme al viver mio.

Piangerò la sorte mia,

sì crudele e tanto ria,

finchè vita in petto avrò.

Mà poi morta d'ogn'intorno

il tiranno e notte e giorno

fatta spettro agiterò

¿Y aún así en un día

pierdo esplendores y grandezas?

¡Cruel destino!

César, mi bien, quizás ha muerto;

Cornelia y Sesto están indefensos

y no pueden socorrerme. ¡Oh, Dios!

No queda esperanza para mi vida.

Lloraré mi destino

tan cruel y tan dura,

mientras tenga vida en mi pecho.

Pero, muerta, mi espectro

rondará por todas partes

aterrorizando al tirano noche y día.

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

Hugo Wolf

(1860-1903)

Compositor nacido en Viena, sus primeras lecciones de música fueron dadas por su padre quien le enseñó a tocar el piano y el violín, creador de una de las colecciones de canciones más importantes del siglo XIX.

Wolf es conocido como “El Compositor del Poeta”, amante de la poesía y quién regaló su música a numerosas canciones de poesías de Mörike, Goethe, Eichendorff, entre otros.

Fue víctima de una degeneración cerebral causada por la sífilis, la cual le provocó una parálisis general progresiva. Componía bajo el efecto de estados depresivos y de desequilibrios emocionales lo cual se refleja su música, algunas composiciones fueron destruidas por el mismo compositor.

Canciones de juventud

(1860-1903)

Los Lieder, son canciones líricas alemanas, escritas con poemas, compuestas para una voz como solista y generalmente con acompañamiento de piano. Se desarrolló como género musical en el periodo romántico.

Hugo Wolf compuso libros de canciones con textos de Eduard Mörike (más de 50) Joseph von Eichendorff y Johann von Goethe, también compuso Lieder en torno a poemas basados en textos españoles e italianos, traducidos al alemán: “*Spanisches Liederbuch*” (Libro de canciones españolas) “*Italienisches Liederbuch*” (Libro de canciones italianas)

“Canciones de juventud” consta de 6 canciones, “*Morgentau*”, “*Das Vöglein*”, “*Die Spinnerin*”, “*Wiegenlied im Sommer*”, “*Wiegenlied im Winter*” y “*Mausfallensprüchlein*” compuestas para voz femenina y piano, entre los años 1876-1886 con poemas de Robert Reinick (1805 -1852) y Eduard Mörike (1804-1875), entre otros.

Wiegenlied im Sommer

IHW 17 N° IV

Vom Berg hinabgestiegen
ist nun des Tages Rest;
mein Kind liegt in der Wiegen,
die Vögel all' im Nest,
nur ein ganz klein Singvögelein
ruft weit daher im Dämmerchein:
"Gut' Nacht! Gut' Nacht!
Lieb' Kindlein, gute Nacht!"

Die Wiege geht im Gleise,
die Uhr tickt hin und her,
die Fliegen nur ganz leise
sie summen noch daher.
Ihr Fliegen, laßt mein Kind in Ruh!
Was summt ihr ihm so heimlich zu?
"Gut' Nacht! Gut' Nacht!
Lieb' Kindlein, gute Nacht!"

Der Vogel und die Sterne,
und alle rings umher,
sie haben mein Kind so gerne,
die Engel noch viel mehr.
Sie decken's mit den Flügeln zu
und singen leise: "Schlaf in Ruh!
Gut' Nacht! Gut' Nacht!
Lieb' Kindlein, gute Nacht!"

Por detrás de las montañas descendiende,
en este momento, lo que queda del día.
Mi niño descansa en la cuna,
todos los pájaros en sus nidos.
Sólo el canto de un pajarillo se oye,
a lo lejos, en el crepúsculo:
"¡Buenas noches! ¡Buenas noches!
¡Amado niñoito, buenas noches!"

La cuna se balancea,
el reloj hace tic-tac
y los insectos suavemente
zumban alrededor.
Insectos, ¡dejad a mi niño en paz!
¿Qué le susurráis tan secretamente?
"¡Buenas noches! ¡Buenas noches!
¡Amado niñoito, buenas noches!"

Los pájaros y las estrellas,
y todas las cosas que le rodean,
sienten mucha ternura por mi niño
y los ángeles, aún más.
Ellos le cubren con sus alas
mientras cantan con delicadeza:
"¡Duerme en paz!" ¡Buenas noches! ¡Buenas
noches! ¡Amado niñoito, buenas noches!"

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

Mausfallensprüchlein

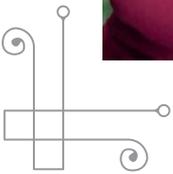
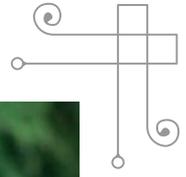
IHW 17 N° VI

Kleine Gäste, kleines Haus.
liebe Mäusin, oder Maus,
Stelle dich nur kecklich ein
heute Nacht bei Mondenschein!
Mach' aber die Tür fein hinter dir zu,
hörst du?
Dabei hüte dein Schwänzchen!
Nach Tische singen wir,
nach Tische springen wir
und machen ein Tänzchen:
Witt, witt!
meine alte Katze tanzt
wahrscheinlich mit. Hörst du?

Pequeños huéspedes, pequeña casa,
querida rata o ratón:
¡no te presentes esta noche
descaradamente a la luz de la luna,
pero cierra bien la puerta tras de ti!
¿Me oyes?
¡Cuidate tu colita!
Después de cenar cantaremos,
después de cenar saltaremos
y haremos un bailecito.
¡Witt, witt!
Mi gato viejo bailará seguramente con
nosotros también. ¿Me oyes?

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

Leonard Bernstein

(1918 - 1990)

Compositor, director de orquesta, pianista y educador estadounidense, muy famoso mundialmente, entre sus obras realizó, misas, óperas, sinfonías y sus famosos musicales en los que destacan “Candide” y “West side story”, distinguido por su peculiar manera de dirigir. Obtuvo sus estudios musicales en Harvard en el año 1939, posteriormente viaja a Nueva York donde trabaja como pianista, además fue director de la Sinfónica de Nueva York, City Symphony orchestra, y de la Filarmónica de Nueva York, fue con esta última orquesta con la que existen cientos de grabaciones de música bajo la dirección de Bernstein para la CBS Masterworks. Internacionalmente dirigió la Filarmónica de Viena y la Filarmónica de Israel, entre otras.

Peter Pan

Musical del año 1950, es una adaptación de “El niño que no quería crecer” de J. M. Barrie. Su historia es fantástica y se desarrolla en el País de nunca jamás, algunos de sus personajes son indios, sirenas, piratas, hadas. Destacan las canciones: “Who Am I?”, “Pirate’s Song”, “Plank Round”, “Build My House” y “Peter, Peter” Se realizó una grabación discográfica completa en el 2005.

Peter, Peter

Wendy es la mayor de tres hermanos, siempre les cuenta historias de fantasía donde el protagonista es Peter Pan. Cuando al fin lo conoce en persona ella desea llamar la atención de Peter Pan, se encuentra juguetona y caprichosa, pues le quiere mucho y se ha enamorado, pero él se muestra indiferente e incluso no deja ni siquiera que lo toque.

Peter, Peter	Peter, Peter,
You've got a smudge on your face;	Tienes una mancha en tu cara;
Allow me, Peter, Peter, to wipe it away;	Permíteme, Peter, Peter, limpiártela;
I Know it's just an old excuse to	Yo sé que es solo una vieja excusa
feel your touch,	para sentirte,
But I love you very much!	¡Pero te quiero muchísimo!
Peter, Peter,	Peter, Peter,
Your hair is all out of place;	tu cabello está todo desordenado;
Allow me, Peter, Peter,	Permíteme, Peter, Peter,
to fix it, I pray;	arreglártelo, te lo ruego;
I have to touch you	Tengo que tocarte
to make sure you're really real,	para estar segura que tú eres real,
And I love the way you feel.	Y amo sentirte.
The touch of you I'd cherish,	Apreciaría sentirte,
I long for it night and day.	Lo anhelo noche y día.
Without your touch I'll perish,	Sin sentirte, perecería,
So I've got to find some way;	Por eso debo encontrar la forma;
Let's see!	¡Veamos!
It's really true!	¡Es verdad, en realidad!
Believe me, Peter, Peter,	Créeme, Peter, Peter,
You've got a mosquito on you!	¡Tienes un mosquito sobre ti!
Of course, it's just a poor excuse	Por supuesto, es solo una pobre excusa
to feel your touch,	para tocarte,
But I want to feel your touch,	Pero quiero sentirte
And I love you very much!	Y ¡te quiero muchísimo!

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

Gerónimo Giménez

(1854 – 1923)

Compositor y violinista, nacido en Sevilla, España en el año 1854, recibe desde muy temprana edad, sus primeras lecciones de música por parte de su padre. En París obtuvo una beca, donde estudió violín con Delphin Alard y composición con Ambroise Thomas. Fue director del Teatro Apolo de Madrid en el año 1885 y poco después director del Teatro de la Zarzuela. Realizó una importante difusión de la música sinfónica contemporánea, Entre sus obras se encuentran obras para música de cámara, sinfonías y zarzuelas como “La Tempranica” y “La Boda de Luis Alonso” Falleció en 1923 en Madrid.

La tempranica

La Zarzuela es un género musical y escénico nacido en España, que tiene diferentes números musicales solísticos, duetos, corales y también partes habladas, se interpreta en idioma español

La tempranica es una zarzuela en 1 acto, compuesta en el año 1900, con el libreto de Julián Romea y música de Geronimo Giménez. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela. La obra es ambientada en Granada, mostrando sus costumbres, con cuadros de caló agitanado, cesteros, borriquitos típicos y canción de cuna flamenca. Se destaca el número “La tarantula é un bicho mú malo”.

La tarantula é un bicho mú malo.

Aria de Grabié.

La tempranica cuenta con cuadros como el coro de hombres, el concertante, el tango y no podría faltar el zapateado, interpretado por Grabié, hermano de María, un personaje masculino cantado por una tiple cómica (voz aguda solística), el aria descriptiva es juguetona y refleja picardía.

La tarántula é un bicho mú malo;
No se mata con piera ni palo;
Que juye y se mete
por tós los rincones
Y son mú malinas
sus picazonas.

¡Ay mare! no zé que tengo,
Que ayé pazé por la era
Y ha principiaíto a entrarme
Er má de la temblaera.

Zerá q'á mi me ha picáo
la tarántula dañina,
y estoy toítico enfermáo
Por su sangre tan endina.

¡Te coman los mengues,
mardita la araña
que tié en la barriga
pintá una guitarra!
Bailando se cura
tan jondo doló...
¡Ay!
¡Mal haya la araña
que a mí me picó!

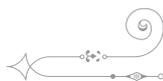
No le temo á los rayos ni balas
ni le temo à otra cosa más mala.
Que me hizo mi pare
más guapo que er Gallo,
pero á ese bichito
lo parta un rayo.

¡Ay, mare! Yo estoy malito,
Me está entrando unos sueros
que me han dejaito seco
y comió de picores.

Zerá que à mí me ha picáo
la tarántula dañina,
y por eso me he quedao
Más dergao que una sardina

¡Te coman los mengues,
mardita la araña
que tié en la barriga
pintá una guitarra!
Bailando se cura
tan jondo doló...
¡Ay!
¡Mal haya la araña
que a mí me picó!

Gabriel Fauré

(1845 - 1924)

Compositor, organista, pianista y pedagogo francés.

Desde temprana edad mostro talento en sus composiciones, estudió en el Colegio de París, donde fue estudiante del reconocido compositor Camille Saint-Saëns, quien fue una gran influencia para su música y su vida. Es considerado uno de los compositores más destacados del romanticismo, influyó a muchos compositores del siglo XX. Entre sus obras destacan la Pavana, el Réquiem, los nocturnos para piano y las canciones “*Après un Rêve*” y “*Clair de lune*”.

Après un Rêve

Trois mélodies.

Op. 7 n° 1

Fue publicada por primera vez en 1878 para voz y piano, sobre un texto del poeta y profesor de canto Romain Bussine (1830-1899) Su música está inspirada en la relación de Fauré con la familia Viardot, ya que él estaba comprometido con Marianne Viardot, hija de la famosa cantante Pauline Viardot. Marianne rompe el compromiso y surge esta canción, la cual es la evocación de la perdida del amor

Forma parte de “*Trois mélodies Op. 7*”, junto a “*Hymne*”, del poeta Baudelaire y “*Barcarolle*”, con textos de Monnier. Su música expresa intimidad, tristeza y melancolía. Su texto refleja la nostalgia y añoranza del amor en los sueños. Es una de las canciones más interpretadas y populares de Fauré.

Après un Rêve

Trois mélodies.

Op. 7 n° 1

Dans un sommeil que charmaient ton image	En un sueño tu imagen me encantaba,
Je rêvais le bonheur, ardent mirage;	Soñé la felicidad, un espejismo ardiente:
Tes yeux étaient plus doux,	Tus ojos eran más dulces,
ta voix pure et sonore,	tu voz pura y sonora,
Tu rayonnais comme un ciel	Brillabas como un cielo
éclairé par l'aurore;	en la claridad de la aurora.
Tu m'appelais, et je quittais la terre	Tú me llamabas y yo dejaba la tierra
Pour m'enfuir avec toi vers la lumière;	Para escapar contigo hacia la luz;
Les cieux pour nous	Los cielos para nosotros
entr'ouvraient leurs nues;	entreabrieron sus nubes,
Splendeurs inconnues,	Esplendores desconocidos,
leurs divines entrevues...	divinos claroscuros...
Hélas, hélas, triste réveil des songes!	¡Ay, ay, triste despertar de los sueños!
Je t'appelle, ô nuit,	Te invoco, oh noche,
rends-moi tes mensonges;	devuélveme tus mentiras.
Reviens, reviens radieuse,	Regresa, regresa radiante,
Reviens, ô nuit mystérieuse!	regresa, oh noche misteriosa.

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Compositor y pianista austríaco, nacido en Salzburgo, el 27 de enero de 1756. Comenzó su carrera musical a muy temprana edad, desde los 6 años Mozart, ya era un gran intérprete del piano y del violín, además tenía habilidades especiales y virtuosismo para la improvisación y composición, esto llamó la atención de la realeza y gracias a eso, realizó giras por toda Europa dando a conocer su música.

Mozart, es considerado el compositor más destacado de la historia de la música occidental del Clasicismo, sus obras incluyen varios géneros, desde el lied y las danzas alemanas, hasta los conciertos para diferentes instrumentos, sinfonías y 22 óperas en total. Su música se vio influenciada de grandes compositores como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel.

Mozart fallece prematuramente a los 35 años, dejándonos un gran legado musical.

Don Giovanni. KV 527

Drama Jocosos en dos actos de W. A. Mozart, con libreto de Lorenzo Da Ponte, basado en “Don Juan” de Jean-Baptiste Poquelin y “El convidado de piedra” de Tirso de Molina.

La historia tiene lugar en Sevilla, a mediados del siglo XVII y narra las últimas 24 horas de Don Giovanni, juega con la seducción, el drama y tragedia, al final de la historia recibe su condena, la muerte.

El acoso sexual y el machismo son temas que desde siempre han existido y en esta ópera se refleja la imagen de un seductor que a través de una aparente galantería y caballerosidad se aprovecha de las mujeres y las convierte en sus víctimas casi con el único fin de incluirlas en su “lista de conquistas” la cual ronda más o menos por 2,065 mujeres por toda Europa. Además de la historia, la música de Mozart está llena de referencias sexuales, pasión, intensidad, doble sentido, picardía y burla.

De las tres mujeres que aparecen en la ópera, Donna Anna es la única que no está dispuesta a ceder frente al hombre que la violó y asesinó a su padre, ella desea la venganza. Donna Anna es el modelo a seguir de toda mujer que desea defender su honor.

Crudele? Ah, no mio bene!...Non mi dir

Recitativo y Aria de Donna Anna.

Donna Anna, es seducida por Don Giovanni, sin embargo esta se resiste, tras un intento de violación pide ayuda y él intenta huir para no ser reconocido. Su padre el Comendador de Sevilla, va a socorrerla, pero es asesinado en una desafortunada pelea por el libertino Don Giovanni, el cual huye con su criado Leporello.

Tras la muerte de su padre, Donna Anna está muy afectada y pide venganza a su prometido Ottavio, lamenta de la muerte de su padre y, desconsolada, se niega a aceptar la proposición de matrimonio de Don Ottavio. Ella lo ama, pero está molesta y dolida, le gustaría que sea paciente hasta que haya podido superar la tragedia.

Crudele? Ah, no, mio bene!	¿Cruel? ¡Ah, no, mi bien!
Troppo mi spiace	Demasiado me duele
allontanarti un ben	postergar un bien
che lungamente	que desde tan largo tiempo
la nostr'alma desia!	desean nuestras almas.
Ma il mondo, oh Dio!	Más el mundo, ¡oh Dios!
Non sedur la mia costanza	No seduzcas la constancia
del sensibil mio core!	de mi sensible corazón;
Abbastanza per te mi parla amore.	que repleto de ti me habla de amor.

Non mi dir, bell'idol mio,	No me digas, ídolo mío,
che son io crudel con te.	que yo soy cruel contigo:
Tu ben sai quant'io t'amai,	tú sabes bien cuánto te he amado,
tu conosci la mia fe.	tú conoces mi fidelidad.
Calma, calma il tuo tormento,	Calma, calma tu tormento,
se di duol non vuoi ch'io mora	si no quieres que muera de dolor.
Forse un giorno il cielo ancora	Tal vez un día, el cielo
sentirà pietà di me	se apiadará de mí

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

Wolfgang Amadeus Mozart *

(1756-1791)

La Flauta Mágica.

KV 620

Sobre el libreto de Emanuel Schikaneder es un *Singspiel* (obra popular cantada en alemán, donde se alternan partes habladas) en 2 actos y con carácter poético-dramático, en el cual no se especifican ni el lugar, ni la época. Esta es la última composición, en la que Mozart tuvo oportunidad de ver una de sus óperas escenificada y de dirigirla. Posee gran significado masonónico, logia a la cual perteneció el mismo compositor.

La historia da inicio por la persecución de una serpiente gigante tras el príncipe Tamino, este es salvado del peligro por 3 damas las cuales están al servicio de la Reina de la Noche, esta aprovecha la situación y muestra al príncipe una imagen de su hija, la cual ha sido secuestrada por Sarastro, Tamino se enamora inmediatamente al ver la imagen y lo convence de ir por su rescate. Junto a Papageno van en busca de Pamina, pero al llegar al templo de la sabiduría, se dan cuenta que la verdadera villana de la historia es la Reina de la Noche y para que pueda reinar el amor de Tamino y Pamina deben superar una serie de pruebas y entonces así prevalezca el bien sobre el mal.

*Referirse a la reseña de la página 15.

Ach, ich fühl's
Aria de Pamina.

Pamina, hija de la Reina de la Noche, enamorada de Tamino, externa su dolor en esta emotiva aria, al creer que ha perdido su amor, pues él está siendo indiferente más ella no sabe que él se encuentra bajo un voto de silencio para poder rescatarla.

Ach, ich fühl's, es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück!	Ay, tengo el presentimiento de que ha terminado para siempre la dicha del amor
Nimmer kommt ihr, Wonnestunden, meinem Herzen mehr zurück	Nunca volverán a mi corazón, horas de placer
Sieh, Tamino, diese Tränen, fließen, Trauter, dir allein!	Mira, Tamino, estas lágrimas sólo corren por ti.
fühlst du nicht der Liebe Sehnen, so wird Ruh im Tode sein	Si no sientes los anhelos del amor, mi descanso estará en la muerte.

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

(1932-)

Pianista, organista, compositor, arreglista y director coral.

Nace en Santa Ana, El Salvador en el año 1932. Desde muy temprana edad mostró su talento musical, y su madre le instruye en sus primeros conocimientos. Sus estudios los realizó en la Escuela Nacional de Música “Rafael Olmedo” en San Salvador, obtuvo conocimientos de las técnicas musicales básicas incluyendo el estudio del piano y la flauta. Continuó sus estudios en el Conservatorio Nacional en Armonía y Composición, en San José, Costa Rica y el Centro Cristiano para las Artes de México, D.F. Se ha dedicado a la enseñanza musical y a la dirección coral. Sus composiciones van desde la música regional, romántica, didáctica, religiosa y clásica. Entre sus obras podemos mencionar: “Mis Caires”, “Casamiento Pueblerino”, “Acuarela Campesina” “Nocturno de Amor”, “Recuérdame” y “Bahía de Jiquilisco”, “Sinfonía No.1 en Sol mayor”.

En el año 2004 fue reconocido por el FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical), como Miembro Honorario Distinguido, siendo el primer salvadoreño en recibir este reconocimiento, por su apoyo y difusión a la Identidad Latinoamericana.

Nocturno de amor

Canción salvadoreña, con música y letra del señor Solís, dedicada a su esposa María Rhina Pineda, compuesta en el año 1957.

Recuerda amor mío la noche feliz
que nos hizo creer en la voz del amor;
recuerda mi vida aquel beso de miel
que nos hizo sentir el sabor del querer.

Oh noche feliz
regresa otra vez,
devuelve a mi ser
aquel beso de miel.

Recuerda mi bien el romance de ayer
que dejó en nuestra almas un recuerdo inmortal.
Recuerda amor mío aquel día Feliz
que juramos amarnos hasta la eternidad.

Félix Mata Bonilla

(1935-1980)

Nace en San José, Costa Rica.

Sus estudios de piano los realiza con su padre Julio Mata Oreamuno.

En 1970 concluye sus estudios de piano obteniendo la Licenciatura en Música en la Facultad de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, siendo el primer graduado en esta especialidad.

Vuelo supremo

Es parte de “Las seis canciones” del compositor Félix Mata sobre textos del Costarricense Julián Marchena nacido en San José en 1897, incluido en el único libro del poeta, “Alas en fuga” de 1941. En la década de 1970, Mata compuso las seis canciones creadas con la colaboración con la mezzosoprano costarricense Julia Araya.

La Universidad de Costa Rica publicó las canciones de Félix Mata en una edición musical que estuvo a cargo de Zamira Barquero y Enrique Cordero.

Quiero vivir la vida aventurera
de los errantes pájaros marinos;
no tener, para ir a otra ribera,
la prosaica visión de los caminos.

Poder volar cuando la tarde muera
entre fugaces lampos ambarinos
y oponer a los raudos torbellinos
el ala fuerte y la mirada fiera.

Huir de todo lo que sea humano;
embriagarme de azul ser soberano
de dos inmensidades: mar y cielo

y cuando sienta el corazón cansado
morir sobre un peñón abandonado
con las alas abiertas para el vuelo.

Wolfgang Amadeus Mozart *

(1756-1791)

Così fan Tutte

Ópera bufa compuesta entre 1789 y 1790 sobre el libreto de Lorenzo Da Ponte. Historia que se desarrolla en Nápoles a finales del siglo XVIII. Ferrando y Guglielmo, dos oficiales del ejército, muy enamorados, creen que sus novias (las hermanas Dorabella y Fiordiligi, respectivamente) les serán eternamente fieles. Don Alfonso (viejo filósofo y amigo de los cuatro) les hace una apuesta de cien cequíes, diciendo que él puede probar en un solo día que ellas (como todas las mujeres) son inconstantes y pueden caer en la tentación. Ellos aceptan la apuesta: los dos oficiales fingirán que les llaman a la guerra; luego volverán disfrazados de albanos y cada uno intentará enamorar a la amada del otro y así comienza el intercambio de parejas. En esta ópera se ponen en juego los sentimientos con una broma la cual se les escapa de las manos.

Don Alfonso con la ayuda de Despina (criada de las hermanas) los engaña a tal punto que los lleva al matrimonio y así es como gana la apuesta, la broma se ha consumado, una vez que se descubre el enredo, todo regresa aparentemente a la normalidad, todos los personajes sonrían y pretenden que nada ha pasado aunque sus afectos más íntimos han florecido. Todo se perdona, y el grupo entero alaba la habilidad para aceptar todos los momentos de la vida, tanto los buenos como los malos, con la moraleja: feliz aquél que todo lo toma por el lado bueno.

Temerari. . . Come scoglio

Recitativo y Aria de Fiordiligi.

Fiordiligi dama ferraresa, habitante de Nápoles, la más formal de las 2 hermanas, proclama su amor por Guglielmo y se niega a la visita de los Albanos (Ferrando y Guglielmo disfrazados) pidiéndoles que se vayan de su casa.

Muestra su carácter y dice mantenerse fuerte a tal promesa de amor la cual solamente la muerte podrá hacerla cambiar de parecer. Aunque en el fondo ella no se muestra tan convencida de sus propias palabras y al final cae en la trampa. Esta aria es una burla a la ópera seria, la música refleja inestabilidad y duda y logra el cometido de W. A. Mozart y de Da Ponte, demostrar que “Así son todas”.

Temerari, sortite fuori
di questo loco!
e non profani
l'alito infausto
degli infami detti
nostro cor, nostro orecchino, e
nostri affetti!
Invan per voi, per gli altri
invan si cerca
le nostre alme sedur:
l'intatta fede
che per noi già si diede
ai cari amanti,
saprem loro serbar
infino a morte,
a dispetto del mondo
e della sorte.

Come scoglio
immoto resta
contra i venti e la tempesta,
così ognor quest'alma è forte
nella fede, e nell'amor.
Con noi nacque quella face,
che ci piace, e ci consola;
e potrà la morte sola.
far che cangi
affetto il cor.
Rispettate, anime ingrato,
questo esempio di costanza,
e una barbara speranza
non vi renda audaci ancor

Temerarios,
¡fuera de este lugar!
Y que no profane
el aliento infausto
de vuestras infames palabras
nuestro corazón, nuestros oídos y,
nuestros afectos.
Es en vano,
que busquéis cómo seducir
nuestras almas;
la fidelidad intacta,
que dimos
a nuestros queridos amantes,
la sabremos guardar
hasta la muerte,
a pesar del mundo
y de la suerte.

Así como el escollo
se queda inmóvil
contra el viento y la tempestad,
así mi alma permanece fuerte
en la fidelidad y en el amor.
Con nosotros nació esa antorcha
que nos complace y nos consuela.
Y será sólo la muerte
la que pueda hacer que cambie
el afecto de nuestro corazón.
Respeten, almas ingratas,
este ejemplo de constancia,
y que una bárbara esperanza
no prolongue su audacia.

Traducción elaborada por: Kharla Marcela Hernández Melgar

*Referirse a la reseña de la página 15.

Agradecimientos

Primeramente a Dios por guiarme, bendecirme, protegerme y nunca soltarme de su mano a lo largo de toda mi carrera universitaria, por ser mi fortaleza en momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de experiencias, aprendizajes y sobre todo de felicidad.

Al jurado calificador por acompañarme en la recta final de mi carrera, por su apoyo y tiempo dedicados a mi recital.

Al personal administrativo y docente de la escuela de Música de la Universidad Nacional de Costa Rica y a todas las personas que hicieron posible este recital.

A mi profesor de Canto, el Licenciado Franklin Castro, por toda su confianza, dedicación, apoyo, por toda la paciencia y por motivarme para salir adelante y así mejorar técnicamente y como persona, por esto y más, me siento privilegiada y estoy inmensamente agradecida con usted.

Al pianista M.M Josué Ramírez, gracias por su tiempo, sus consejos y su compañía en el piano, es un honor hacer música con usted.

A todos mis profesores a lo largo de mis estudios, a mis compañeros y amigos, pues es uno de los momentos más importantes de mi vida académica, hoy cumpla uno de mis más grandes sueños, me siento plena, feliz y orgullosa de lo logrado hasta el momento, gracias a ustedes por siempre estar conmigo cuando lo he necesitado.

A todos los presentes por acompañarme en este recital, espero disfruten como lo hago yo cuando estoy en el escenario.

A Luis Daniel Bastos, por estar conmigo incondicionalmente, por ser mi mejor compañía, por tus consejos, por todo tu cariño y tu amor, gracias por ser parte importante de mi vida, te amo.

A mi familia por apoyarme en este sueño, por todo el sacrificio que hacen a diario, Abuela Clara, Rob, Oskar, Papi, los amo y no existe un día de mi vida que no los extrañe pero todo lo que hago también lo hago por ustedes, siempre están en mi corazón, los amo.

Y en especial deseo dedicar este recital con todo mi amor y cariño a mi madre Kharla Melgar, mi mejor ejemplo de amor, de lucha, de mujer, por ser tan comprensiva, por confiar en mí y por darme libertad. Agradezco infinitamente todo tu esfuerzo y sacrificio, por darme la oportunidad de tener estudios universitarios en lo que más amo, gracias mamá por ayudarme a cumplir mi sueño, mi anhelo es hacerte feliz y que te sintás orgullosa de mi, la vida entera no me alcanzará para demostrarte mis agradecimientos, te amo.

Bibliografía

- Alier, R. (2007) Guía universal de la ópera. Barcelona, Robinbook, s.1.
- Alier, R. (2004) ¿Qué es esto de la ópera? Introducción al mundo de la Lírica. Barcelona, Robinbook, s.1.
- Anónimo (24 de febrero, 2013) Las hermosas canciones de Julián Marchena y Félix Mata. La Nación. Recuperado de <https://www.nacion.com/viva/cultura/las-hermosas-canciones-de-julian-marchena-y-felix-mata/M5XJOCB7CBH-GHKXT44DGSXPSGI/story/>
- Barquero, Z. (Ed) (1998) Antología, canciones Costarricenses. San José, Costa Rica. CEDIM.
- Baulo, B. (1998). Pensamiento y literatura en España en el siglo XIX: idealismo, positivismo, espiritualismo. Recuperado de https://books.google.co.cr/books?id=ehD60KId4PUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Guisado, F. (14 de septiembre, 2014) Après un Rêve. Gabriel Fauré [Mensaje en un blog] Recuperado de <https://loff.it/the-music/apres-un-reve-gabriel-faure-161248/>
- Histoclásica (11 de marzo de 2015) Hugo Wolf: La cima del Lied. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://histoclasica.blogspot.com/2015/03/Wolf-genio-lied.html>
- iOpera (n, i) Don Giovanni, Mozart [Mensaje en un Blog] Recuperado de <http://iopera.es/don-giovanni-mozart/>

- Laird, P.L., Lin H. (2015) Leonard Bernstein: A Guide to Research. A Research and Information Guide, Second edition. Recuperado de https://books.google.co.cr/books?id=1aPyEzYri7UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Nectoux, J.M. (2004) Gabriel Fauré: A musical life. Recuperado de https://books.google.co.cr/books?id=YEo5jwbtbnC4C&printsec=frontcover&hl=es&source=-gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Newman, E. (2012) Hugo Wolf. Recuperado de https://books.google.co.cr/books?id=U6_DAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Salvat, J. (1988) La ópera, tomo II
Barcelona, España. Salvat.
- Ulloa Barrenechea, R. (1979). La música y sus secretos, Tomo II
San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica.
- Vincetelli, E. (26 de junio de 2018) Wait, Leonard Bernstein Wrote a ‘Peter Pan’ Musical?. New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2018/06/26/arts/music/leonard-bernstein-peter-pan-bard.html>
- Walters, R. (2005) Standard Vocal Literature-Soprano, The Vocal Library.
Nueva York, G. Schirmer, Inc.
- Webber, C. (2002). The Zarzuela Companion, foreword by Plácido Domingo. Recuperado de https://books.google.co.cr/books?id=YdR56MvcpBEC&pg=PR9&dq=The+Zarzuela+Companion,+foreword+by+Pl%C3%A1cido+Domingo.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPw_yltYfeAhUSzlkKHb3mAVYQ6AEI-KTAA#v=onepage&q=The%20Zarzuela%20Companion%2C%20foreword%20by%20Pl%C3%A1cido%20Domingo.&f=false

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA
(CIDEA)**

DECANO	Arq. Manuel Morales Pérez
VICEDECANA	M.Sc. Dora Cerdas Bokhan
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	M.Sc. Evelyn Apú Álvarez
SECRETARIA EJECUTIVA	M.Ed. Sandra Fernández Ramírez
SECRETARIA	Sra. Irene Carmona López

ESCUELA DE MÚSICA

DIRECTORA	Dra. Nuria Zúñiga Chaves
SUBDIRECTORA	Licda. Rosa Quesada Jiménez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Lic. Adrián Zamora Ugalde
SECRETARIA EJECUTIVA	Licda. Alejandra Fonseca Arce
ASISTENTE ACADÉMICO	Br. Alexander Chavarría Alvarado
SECRETARIA	Srta. Fiorella Aguilar Muñoz
SECRETARIA	Srta. Tatiana Ramírez Ramírez
COORDINADORA DE PRODUCCIÓN	Licda. Rosa Matos Espinosa
CONSERJE	Sr. Alexis Cascante Ruiz
CONSERJE	Sra. Margot Salas Vargas
PROGRAMA PREUNIVERSITARIO DE FORMACIÓN MUSICAL	
COORDINADOR	Dr. Fabián Jiménez Herra

Cátedra de canto

Licda. Karolina Rodríguez Garita. (coordinadora)
Licda. Rebeca Viales Montero.
Lic. Franklin Castro Steller.
Dr. Fulvio Villalobos Sandoval.

Jurado evaluador

Dr. Fabián Jiménez Herra.
Licda. Rosa Quesada Jiménez.
Licda. Karolina Rodríguez Garita.
Licda. Stephanie Vega López.
Lic. Franklin Castro Steller.